



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Дальневосточный государственный институт искусств»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

Дополнительное профессиональное образование

ПРИНЯТО

решением Ученого Совета

ФГБОУ ВО ДВГИИ

от 30 ноября 2020 г.

Протокол № 3



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО ДВГИИ

А.М. Чугунов

« 30 » ноября 2020 г.

Образовательная программа
повышения квалификации

**«СПЕЦИФИКА ОРКЕСТРОВОГО И СОЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
НА СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (скрипка, альт, виолончель)»**

Владивосток 2021



Основание для реализации образовательной программы

Организация-разработчик	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный институт искусств»
Разработчики:	Кальман Ф.Г. (скрипка), заслуженный артист РФ, профессор, зав. кафедрой оркестровых инструментов ДВГИИ; Борщева Л.Б. (альт), заслуженная артистка РФ, профессор кафедры оркестровых инструментов ДВГИИ; Логунов В.Л. (виолончель), доцент кафедры оркестровых инструментов ДВГИИ
Правообладатель программы:	Дальневосточный государственный институт искусств г. Владивосток, ул. Петра Великого, 3 «а»



Содержание

1. Общая характеристика образовательной программы
2. Цель и задачи образовательной программы
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4. Содержание образовательной программы
 - 4.1. Учебно - тематический план
 - 4.2. Календарный учебный график
 - 4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации. Показатели и критерии оценки
 - 4.4. Содержание занятий
5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы
 - 5.1. Требования к квалификации педагогических кадров
 - 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
 - 5.3. Материально-техническое обеспечение
6. Дистанционные образовательные технологии



1. Общая характеристика образовательной программы

Программа направлена на формирование новых, современных профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда.

- знать комплекса практических умений, необходимых для оркестрового и сольного исполнительства на струнных инструментах; развитие умения анализировать и редактировать сольные и оркестровые партии струнных инструментов;
- владеть методами дистанционного обучения; быть способными к творческой работе в онлайн-формате;
- знать особенности и специфику современных российских и зарубежных педагогических школ.

Общая трудоемкость образовательной программы – 36 часов.

Целевая аудитория: преподаватели ДШИ, ДМШ, СПО, преподаватели вузов.

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий.

2. Цель и задачи образовательной программы

Цель образовательной программы – повышение мастерства педагогов и специалистов учреждений культуры в области сольного и оркестрового исполнительства на струнных инструментах.

Задачи образовательной программы:

- совершенствование комплекса практических умений, необходимых для оркестрового и сольного исполнительства на струнных инструментах;
- развитие умения анализировать и редактировать сольные и оркестровые партии струнных инструментов в соответствии со стилистическими особенностями музыкального произведения;
- формирование навыков анализа и сравнения исполнительских и дирижерских интерпретаций;
- расширение профессионального кругозора в области педагогического и концертного репертуара.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен:
знать:



- основной педагогический и концертный репертуар;
- исполнительские стили;
- методы преодоления сценического волнения;
- основные приёмы дирижёрской техники с целью правильного понимания намерений дирижёра и выполнения художественных требований при исполнении произведения.

уметь:

- поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;
- читать с листа музыкальные произведения педагогического репертуара и оркестровые партии;
- подбирать репертуар для обучающихся в соответствии с задачами их развития;
- формировать собственный концертный репертуар;
- готовиться самостоятельно и готовить обучающихся к участию в концертах и конкурсах.

иметь практический опыт:

- сольной и оркестровой игры;
- чтения и анализа партитур;
- анализа и сравнения редакций и исполнительских интерпретаций музыкальных произведений.

4. Содержание образовательной программы

4.1. Учебно - тематический план

Модуль 1.		
тема	лекции, час.	семинары (вебинары), час.
Дирижерский жест как основа слаженной игры оркестра	6	
Модуль 2.		
Изучение исполнительских стилей на основе записей исполнителей-инструменталистов и дирижеров	6	
Этапы репетиционной работы с оркестром в процессе воплощения художественного образа произведений	2	
Специфика работы над произведениями крупной формы	2	
Педагогический репертуар	2	



в ДМШ (ДШИ) как фундамент профессиональной деятельности будущего исполнителя		
Навыки чтения с листа в деятельности оркестрового музыканта	2	
Преодоление сценического волнения – залог стабильности исполнения на сцене	2	
Работа над развитием техники	4	
Профессиональные проблемы инструментального исполнительства		2
Модуль 3.		
Обсуждение результатов освоения образовательной программы		2
Подготовка и проведение итоговой аттестации, индивидуальные консультации		6
Итого: 36 часов	26	10
Формы итоговой аттестации		
а) сольное исполнение музыкальных произведений; б) выступление в составе учебного оркестра		

4.2. Календарный учебный график

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий (с отрывом от производства)

РД1	РД2	РД3	РД4	РД5	РД6	РД7	РД8	РД9	РД10	РД11	РД12
3	3	3	3	4	4	2	4	2	2	3	3

*РД – каждый рабочий день занятий

Форма обучения – дистанционная (без отрыва от производства)

РД1	РД2	РД3	РД4	РД5	РД6	РД7	РД8	РД9	РД10	РД11	РД12
3	3	3	3	4	4	2	4	2	2	3	3

*РД – каждый рабочий день занятий

4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации. Показатели и



критерии оценки.

Промежуточная аттестация:

Промежуточная аттестация проводится в форме дистанционного тестирования. Тесты составляются автором теоретического курса и представляют собой задания закрытого типа (обучающемуся предстоит выбрать из готовых вариантов ответа).

Задания закрытого типа включают в себя:

1. тесты, в которых можно выбрать **один вариант ответа из трех предложенных**. Ответ засчитывается, если обучающийся выбрал его правильно.
2. тесты, в которых можно
 - a. **выбрать несколько вариантов ответа** — поставить галочки, но правильным может быть как один, так и несколько вариантов ответа (альтернативный выбор). Ответ за тест может засчитываться только если все ответы даны правильно (нет ни лишних, ни недостающих) или начисляется балл за каждый правильный ответ и вычитается балл за каждый неправильный ответ.
 - b. **установить соответствие** (слева и справа даются связанные понятия, например, слова в предложении, родовые и видовые понятия и др.). Обучающемуся нужно провести линии соответствия, на компьютере перетащить блоки и установить друг с другом и т.п.

Варианты соответствия между:

- ✓ понятиями и определениями;
 - ✓ текстом и изображением;
 - ✓ списком авторов и цитатами;
 - ✓ датами и событиями;
 - ✓ списком понятий и их характеристиками;
 - ✓ и др.
- c. **определить последовательности** (обучающемуся предлагается ряд понятий, дат, слов, которые ему предстоит установить в правильной последовательности).

Варианты:

 - ✓ установление хронологической последовательности событий;
 - ✓ установление логической последовательности;
 - d. **альтернативный ответ** (ученику предлагается установить Да-Нет по каждому приведенному утверждению).

Критерии оценки результатов тестирования:

Оценка «зачтено» ставится, если правильных ответов не менее 70%



Итоговая аттестация (дистанционно): сольное исполнение музыкальных произведений или выступление в составе учебного оркестра (1-2 произведения по выбору обучающегося).

Итоговая аттестация – средство контроля, организованное в форме фрагмента профессиональной деятельности, позволяющее выявлять практические умения и навыки, приобретенные в процессе обучения по образовательной программе повышения квалификации.

1. **Сольное исполнение музыкальных произведений** или выступление в составе учебного оркестра. Программа должна быть исполнена уверенно и убедительно, продемонстрирован четко выраженный исполнительский план, продуманная исполнительская концепция, владение исполнительским интонированием, раскрыты стилистические особенности композиторского стиля, художественное содержание произведения, найдены нужные звуковые и тембровые краски для его воплощения, продемонстрирована способность преодолевать технические трудности, владеть вниманием слушателей.

Критерии оценки результатов итоговой аттестации

Оценка «зачтено» –

1. Программа исполняется уверенно, создан и реализован исполнительский план, продумана исполнительская концепция.
2. В исполнении присутствует личностное понимание и осмысление исполняемой музыки.
3. Исполнение раскрывает стилистические особенности композиторского стиля.
4. Исполнитель владеет вниманием слушателей.

Оценка «не зачтено» –

1. Текст плохо выучен наизусть.
2. Исполнитель не выполнил задачи самостоятельного осмысления музыки.
3. Исполнитель не справляется с техническими задачами произведения.
4. Не осмыслены и не выполнены даже самые основные художественные и технические задачи произведения.

4.4. Содержание занятий

Дирижерский жест как основа слаженной игры оркестра

Ауфтакт. Его разновидности: полный ауфтакт, неполный ауфтакт, ауфтакт с задержанием в верхней и нижней точках. Их применение. Полные и неполные ауфтакты к первой, второй третьей и четвертой долям такта.

Дирижерские сетки: двухдольные, трехдольные, четырехдольные, пяти- и



шестидольные. Дирижирование «за раз». Связь амплитуды дирижерского жеста с динамикой звучания.

Изучение исполнительских стилей на основе записей исполнителей-инструменталистов и дирижеров

Совершенствование практических навыков анализа исполнительских интерпретаций (редакций) музыкальных произведений.

Сущность исполнительской концепции. Роль исполнителя в интерпретации музыкального произведения. Соотношение драматургического замысла исполнителя с многогранными объективными свойствами самого произведения. Основные принципы сравнительного анализа. Анализ формы, выразительных средств музыкального произведения и их воплощение в сравниваемых исполнительских интерпретациях.

Активизация процесса эмоционально-образного восприятия произведений искусства. Формирование правильного отношения к стилю исполняемой музыки.

Этапы репетиционной работы с оркестром в процессе воплощения художественного образа произведений

Индивидуальная работа над оркестровыми партиями. Освоение технических и интонационных трудностей. Групповые репетиции как необходимый этап для достижения ансамблевого единства внутри группы. Понимание роли своей партии в общей партитуре голосов во время сводной репетиции. Концертное выступление как заключительный этап в создании художественного образа исполняемых произведений.

Специфика работы над произведениями крупной формы

Работа над сонатной формой. Создание контраста между партиями. Работа над темпами, динамикой, артикуляцией. Воплощение кульминаций.

Сонатно-симфонический цикл. Драматургия цикла. Работа над техническими трудностями.

Сюиты. Воплощение жанровых особенностей частей. Драматургия цикла. Работа над артикуляцией, динамикой.

Педагогический репертуар в ДМШ (ДШИ) как фундамент профессиональной деятельности будущего исполнителя

Изучение пьес из репертуара ДШИ (ДМШ): одночастных, циклических, кантиленных, виртуозных, инструктивных, которые написаны композиторами различных национальных школ и исторических эпох. Помимо проигрывания на инструменте, сочинения подвергаются различным типам анализа для возможного вовлечения их в педагогическую деятельность слушателей-педагогов.



Навыки чтения с листа в деятельности оркестрового музыканта

Умение читать ноты с листа является очень важным и ценным профессиональным качеством. Оно позволяет значительно сократить первоначальный этап разбора музыкального произведения, расширить кругозор, обогащая репертуар путём знакомства с новыми сочинениями и быстрее ориентироваться в незнакомой музыке. Особенно важен этот навык для оркестрантов.

При чтении с листа важна выработка навыков осмысленного и максимально выразительного чтения нот с листа. Это способствует подготовке музыкантов-оркестрантов к грамотному и художественно оправданному исполнению оркестровых партий. Совершенствование соответствующих навыков происходит на художественно-творческих занятиях, в ходе которых учащийся максимально концентрирует внимание, считывая все детали нотного текста и стараясь предельно точно воплотить их в своей игре. При чтении нот с листа в расчет должны браться обозначения темпов, характера, динамики. Таким образом воспитывается умение воплощать главную идею впервые исполняемого сочинения.

Преодоление сценического волнения – залог стабильности исполнения на сцене

Причины сценического волнения. Методы снижения волнения: крепкое выучивание нотного текста, умение начитать игру с разных мест, отдельное проучивание наиболее «опасных» мест, многократное обыгрывание произведения на концертах.

Работа над развитием техники

Виды исполнительской техники. Технический комплекс исполнителя. Работа над беглостью, легкостью игры инструктивных материалов. Игра в разных штрихах.

Подбор этюдов. Укрепление с их помощью слабых и сильных сторон в технической оснащенности ученика.

Чтение и анализ партитур

Чтение в ключах «До». Строение партитуры для разных типов оркестра. Характерные функции инструментов. Партитурные обозначения.

Профессиональные проблемы инструментального исполнительства

Развитие художественно-исполнительской техники игры на инструменте, дирижерской техники. Формирование репертуара обучающихся и исполнителей-инструменталистов.

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы



5.1. Требования к квалификации педагогических кадров

Требования к квалификации педагогических кадров: базовое образование в области профильной профессиональной деятельности; опыт педагогической деятельности в системе вузовского и послевузовского образования не менее 3 лет; знание специфики педагогической работы с обучающимися различного возраста.

Учебный процесс по образовательной программе повышения квалификации осуществляют профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели ДВГИИ.

К проведению занятий привлекаются ведущие ученые, специалисты и работники образовательных организаций и учреждений культуры; педагогические работники, осуществляющие работу с одаренными детьми и молодежью.

В качестве VIP-персон приглашаются высококвалифицированные специалисты из творческих коллективов, театров, филармоний, ведущих учебных заведений РФ.

5.2. Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы предполагает наличие специализированных учебных аудиторий для групповой и индивидуальной работы обучающихся—занятий лекционного и семинарского типа, практических занятий, индивидуальных консультаций, консультаций, промежуточной и итоговой аттестации.

Аудитории оборудованы необходимыми музыкальными инструментами (рояли или пианино).

Большой концертный зал на 300 посадочных мест (достаточный для выступления вокального и инструментального ансамблей, симфонического, духового оркестра и оркестра народных инструментов), оснащенный органом «Rodgers 968», концертными роялями «Steinway & Sons» и «Yamaha», клавишином, инструментами симфонического и народного оркестров (в том числе - виолончель, контрабас, арфа, литавры, гусли клавишные), пультами, сценическим и звукотехническим оборудованием;

малый концертный зал на 50 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

конференц-зал, оборудованный мультимедийным оборудованием и Дисклавиrom;

художественные мастерские,

костюмерная, гримерная;

компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами и MIDI-клавиатурами с соответствующим программным обеспечением и выходом в Интернет;



отдел звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и компакт-дисков);

для самостоятельной работы обучающихся Институт предоставляет помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института: библиотеку и читальный зал, фонотеку с фондом аудио и видеозаписей; видеозал, видеотеку с фондом учебных фильмов; информационный центр и другие учебные аудитории.

для обеспечения выездных курсов повышения квалификации – автобус на 12 пассажирских мест.

для записи лекций, мастер-классов и итоговой аттестации – видеокамера;

для демонстрации презентаций – инсталляционный проектор;

для печати методических материалов, удостоверений, афиш – цветное многофункциональное устройство.

Техническое оборудование для дистанционного образования

серверное оборудование Huawei;

система дистанционного обучения Moodle;

система видеоконференцсвязи Polycom (включая Eagle Eye HD камеру);

видеокамеры и рабочая станция для видеомонтажа (для видео, с разрешением 4K);

инсталляционный проектор с проекционным экраном;

доступ к интернету по технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi;

дисклавир Yamaha C7M4 Pro с системой видеоконференцсвязи Polycom (включая Eagle Eye HD камеру), роутер D-Link, а также активные аудиомониторы Yamaha.

Электронная поддержка курса

При реализации дистанционной части образовательной программы применяется электронный учебный курс, размещенный в системе дистанционного обучения Moodle.

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной программы

5.3.1 Перечень литературы

Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры: учебное пособие. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2013.

Малько Н.А. Основы техники дирижирования. — М., 1965.

Мусин И.Я. Техника дирижирования. — Л., 1967.



6.3.2. Информационно-коммуникационные ресурсы:

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань <https://e.lanbook.com/>

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/about/>

Информационный образовательный ресурс «Интернет-университет
информационных технологий» <http://www.intuit.ru/>

Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>

Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net>

Нотная библиотека (ноты и записи) <http://mlib.org.ua>

Классическая музыка (ноты для голоса, хора, различных инструментов, в т. ч.
старинная музыка) <http://classicalmusiclinks.ru>

Бесплатный архив нот <http://imslp.ru>

Бесплатный архив нот <http://www.mutopiaproject.org/>

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru>

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка)
<http://encyclopedia.ru>

5.3.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов
(Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

6. Дистанционные образовательные технологии

В процессе освоения образовательной программы повышения квалификации используются традиционные и специфические методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях – дистанционные технологии.



Дистанционный учебный процесс «Центра непрерывного образования и повышения квалификации» Дальневосточного государственного института искусств предусматривает следующие формы:

- Методически грамотное использование разработанного контента для дистанционного обучения, средств коммуникаций и образовательных ресурсов сети Интернет;
- Интерактивное взаимодействие между обучающим и обучающимся (или между ними);
- Осуществление технической поддержки учебного процесса;
- Контроль промежуточных и итоговых результатов обучения.

Большую роль в осуществлении дистанционного обучения играют самостоятельные занятия слушателя программ повышения квалификации. Обучение с использованием Интернет-технологий обладает рядом существенных преимуществ:

- Гибкость – обучающийся осваивает элементы программы в подходящее время и в удобном месте, выбирая наиболее оптимальную интенсивность и режим получения знаний;
- Дальнодействие – обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться вне зависимости от места проживания;
- Экономичность – значительно сокращаются расходы на дальние поездки к месту обучения;
- Социальность – дистанционное обучение в определенной степени снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования, независимо от места и условий проживания и, в определенной мере, от материальных условий.

Дистанционное обучение позволяет:

- одновременно проводить обучение большого количества человек;
- повысить качество обучения за счет применения современных средств, электронных библиотек и т.д.
- создать единую образовательную среду (ЕОС).

Единая образовательная среда (ЕОС) представляет собой совокупность электронных образовательных ресурсов (ЭОР), электронных информационных ресурсов (ЭИР), информационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от их места нахождения.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это учебно-методические материалы, содержащие систему обязательных для усвоения обучающимся базовых знаний по образовательной программе, удовлетворяющие требованиям учебных планов.

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) включают в себя электронные библиотечные системы (ЭБС), профессиональные базы данных и электронные каталоги нот, аудио- и видеозаписей, компьютерные программы.



Дистанционный модуль программы повышения квалификации состоит из учебных единиц, которые включают в себя:

- входной контроль (для определения начального уровня подготовки);
- теоретические материалы (лекции в виде презентаций, материал для прочтения (статьи, книги); нормативные документы и т.п.);
- практические материалы (ресурсы и сервисы сети Интернет – электронные библиотеки (ЭБС), вебинары, тренажеры, виртуальные экскурсии, научные сайты, материалы для прослушивания или просмотра – аудио-, видеозаписи);
- самоконтроль (вопросы с ответами или комментариями для оценки своих успехов);
- промежуточный контроль (тест) – мониторинг учебной деятельности (для проверки преподавателем).

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. ДОТ предусматривают такие формы, как: онлайн-лекция, вебинар – практические занятия с использованием дистанционных технологий; электронное тестирование.

Онлайн-лекция (лекция с использованием дистанционных технологий, веб-конференция или вебинар) – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-занятий или презентаций через Интернет. Во время лекции-вебинара каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет с помощью веб-приложения.

Вебинары предусматривают онлайн-взаимодействие между аудиторией и ведущим. Ведущий комментирует информацию, отображаемую на экране, а слушатели задают ему вопросы в чате.

Практическое занятие с использованием дистанционных технологий – это занятие, проводимое с использованием дистанционных технологий, направленное на изучение научно-теоретического материала, предложенного авторами программы.

Электронное тестирование – это тестирование, направленное на выявление уровня полученных знаний, разработанное автором программы для промежуточной (или итоговой) аттестации.

Реализация дистанционного курса сопровождается и заканчивается **контролем успеваемости** обучающихся с помощью различных средств ИКТ: электронной почты, телекоммуникаций как асинхронных(форум), так и синхронных (чаты, видеоконференции), самоконтроля.

Контроль знаний осуществляется в режимах онлайн и офлайн.